

10.2. PROYECTO TRAMAS

Silvia Alejandra García

Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia (Mar del Plata)

Resumen

El proyecto se relaciona con los derechos humanos y la violencia de género a las mujeres, basándose en cuestiones cotidianas: los roles, las implicaciones psicológicas de los espacios femeninos y la imagen que se forma, los estereotipos culturales, los rituales. En esta línea de trabajo, uní la palabra, la trama y un juego: el *Scrabble*... así creo una obra que surge como colectiva y reflexiva.

Se vinculan palabras. La trama que une, el relato de la vida; a través de letras, que actúan creando un lazo de reflexión. Como recurso plástico y lúdico, se trabaja con objetos de cerámica que representan las letras del *Scrabble*. Con ellas, se realizan intervenciones, no sólo estéticas, sino sociales, que fomentan la reflexión colectiva, formando palabras que se entrecruzan. Sin banalizar el tema, se instala el debate y la reflexión sobre la discriminación por género, los roles y los estereotipos...

La intervención se proyecta en lugares públicos, creando redes. De estas tramas surgen “murales”, tramas metafóricas. ¿Cómo se relacionan los habitantes con la obra? ¿Cómo funcionara en los diferentes espacios? ¿Cuál será la reacción del observador?

La intervención señala. La obra termina siendo una excusa para jugar y pensar, ya sea en la técnica, en la imagen o lo familiar.

Palabras clave

Violencia, Género, derechos, vínculos

Este trabajo es parte del proyecto “Mujeres” que desarrollo en mi práctica como artista visual. Allí abordo las situaciones sociales que enfrentamos de manera cotidiana y en todas las épocas el género femenino. En la historia hemos sido invisibilizadas en una sociedad patriarcal y siento la necesidad de entender las razones, problematizando y desnaturalizando esas relaciones.

Reflexiono desde el arte como una herramienta que me permite activar pensamientos en torno a situaciones hegemónicas en diferentes ambientes sociales. Pienso esta propuesta de trabajo como una forma de capturar lo que se nos escapa. Rastreo por entre los matices del lenguaje, buscando algo de sentido y a veces caigo en la trampa de mis propias ideas y conjeturas y situaciones que habitualmente naturalizamos.

Busco reflejar problemáticas socio-culturales del contexto femenino en torno a la cuestión de género. Tengo por objetivo aportar a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, trabajando la idea de que hay muchas formas de ejercerla y la sociedad toda es víctima y responsable a la vez de este flagelo, y que hay instituciones que se encargan de reforzarla y reproducirla.

Trato de indagar sobre los derechos de la mujer, que son los más olvidados, me califico como feminista ya que esta es la manera desde donde observo el mundo. Estoy centrada en trabajar la temática relacionada a los derechos humanos de las mujeres. Elijo producir una obra que sea capaz de advertir y trascender. El problema es que, nuestros derechos no son pensados como derechos humanos.

En el proceso creo objetos poéticos que resignifican lo cotidiano, que se relacionan con el tejido, las manos que entrelazan y urden. Descontextualizo cosas habituales y provoco la reacción en el espectador, permitiendo así infinitas lecturas posibles y haciendo que la memoria comunique. Me acerco lentamente a las personas que intervienen en la acción, antes de ingresar en el sacudidor y doliente mundo de la violencia de género.

En mi condición de investigadora, creadora y productora en el campo de la cerámica artística contemporánea, me ha interesado plantear obras donde haya intervención del público. Que mi trabajo deje de ser estático, que no dependa solo de mí, desde el armado hasta en su imagen final. Dejar de evaluar consecuencias y permitir resultados abiertos. Que actúen las personas: comunes, de diferentes edades y géneros, que reflexionen, indaguen, cuestionen y propongan. Intervenir espacios y abrir la reflexión, no solo del que actúa en la ejecución sino también del espectador casual y cotidiano.

La participación a veces pone en jaque al espectador acostumbrado a ver pasivamente. Reconfigura las relaciones entre el artista y el público, el individuo y la acción, y les/nos, exige responder. La obra se configura en un dispositivo relacional, donde diseño reglas de juego para producir lazos entre las personas. Los Juegos son herramientas, momentos para acercarse entre los/as jugadores/as al interior individual y colectivo, y elaborar respuestas sobre distintas problemáticas, apuntando a que pasen a ser reflexiones conscientes y reales.

El crítico francés Nicolás Bourriaud acuñó el término *estética relacional* para este tipo de arte participativo. Bourriaud identificó este tipo de obra como una tendencia que fomenta la interacción, las relaciones personales. Los espectadores y sus interacciones se convierten en obra de arte. Bourriaud ve un significado político en esta tendencia porque los artistas burlan las formas capitalistas de intercambio y apuestan por acciones que favorecen la colaboración y la comunicación (conversar con desconocidos, intercambiar ideas, compartir problemáticas).

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Tales actividades, dice, refuerzan los vínculos debilitados por la preponderancia de la economía de mercado, de la individualidad y el consumo. Pero, quizás lo más interesante, es que desarticulan los mecanismos habituales para evaluar la calidad y el valor de una obra de arte. Seduce la posibilidad de intervenir, completarla, desarmarla, ser cómplices, y que otros se conviertan por un tiempo en artistas.

El espectador, señala Jacques Ranciere, se emancipa cuando debe hacer algo, “franquear el abismo que separa la actividad de la pasividad” abandonar la inmovilidad de la platea. Participar de un devenir que se comprende solo parcialmente, porque no se puede

controlar lo aleatorio. De espectador a actor como pretendía Augusto Boal y lo retoma Diana Taylor en sus investigaciones.

En el presente trabajo se aborda el eje temático: “Artes, géneros y sexualidades”, propuesto por este 1er Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina. Intento insertar o integrar mi propia producción artística cerámica con la apropiación de espacios, conocimientos e ignorancias, el debate y la reflexión, donde las personas puedan intercambiar, reconocerse y tomar conciencia de cuestiones cotidianas. Busco legitimar a partir del hacer un lugar permanente de autorreflexión. Con la práctica artística construyo un espacio de docencia e investigación. Intento cuestionar los mitos que circulan en el imaginario social que nutren el machismo y el patriarcado en nuestra sociedad. Cuestiono a los/as participantes con afirmaciones que se incorporan a la sociedad como lógicas y certeras “solo las mujeres ignorantes y sumisas son maltratadas”, “Si no hay golpes no hay violencia”, “Si se queda es porque le gusta que le peguen”, “los hombres son violentos por naturaleza”, “El amor en la adolescencia no es violento, es apasionado”. “Me cela porque me quiere”, “Me critica todo el tiempo porque quiere que sea la mejor”, “Dijo que esta era la última vez que me pegaba”, “No es agresivo, solo tiene mal carácter”, y así podría sumar muchas más frases que son facilitadoras de las distintas maneras de violencia hacia las mujeres.

Propongo entonces presentar tres intervenciones, realizadas en contextos diferentes pero con problemáticas semejantes, desde lo técnico la producción fue similar pero desde el discurso y el resultado las propuestas respondieron a las diferentes situaciones y espacios donde se realizaron.

Las obras producidas, resultado de la participación, se pueden categorizar como intervenciones artísticas, murales. Terreno fértil, siempre renovado que admite múltiples combinaciones, aperturas y cambios, y se instalan en el complejo mundo del arte contemporáneo.

Los sitúo en un contexto de producción “no aurática”; estas instalaciones se ubican en espacios abiertos, de circulación cotidiana, sin marcas, sin territorio demasiado definido. El planteo es único y original, surge cuando se lleva a cabo, en el momento... se organiza en el instante de la convocatoria. En tal sentido inscribo esta acción en el contexto del arte argentino contemporáneo con la circulación de mensajes y discursos que lo sostienen y conforman.

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

La experiencia contemporánea está conformada por la transitoriedad, el nomadismo y la diáspora. Así, la representación de una situación social a través de una producción estética se vuelve extremadamente trascendente. Pone en evidencia aquello que está oculto no “bien visto” o disimulado y secreto. Busca promover la reflexión, el pensamiento. Se ponen en evidencia huellas de experiencias, ecos de una historia familiar, local o nacional, compartida o no. Giles Deleuze enfatiza en el pensamiento de Michael Foucault “la indignidad de hablar por los demás” así, cada actor habla por sí mismo, las miradas personales se multiplican en estas situaciones poniendo en evidencia aspectos que multiplican escenarios reales, traducidos en una materialidad estética.

Yo espero que esta acción pueda ser útil, como alerta a la sociedad. Que contribuya y genere que el lazo que nos une al hombre no nos estrangle.

Experiencias

Residencia escuela de cerámica, Zapala

Zapala es una ciudad que se encuentra ubicada en el centro de la provincia del Neuquén, con aproximadamente 35.000 habitantes, su centro comercial está circunscripto a unas 6 manzanas alrededor de la plaza principal.

En ocasión de haber sido seleccionada para realizar una residencia artística en la escuela de cerámica de Zapala, propuse el desarrollo del proyecto, trabajando con la comunidad asistente a los talleres de dicha institución y formulé emplazar las tramas en contextos urbanos donde deberían quedar definitivamente instaladas.

Escuela secundaria N° 1 especializada en arte de Mar del Plata

En el marco del programa de educación sexual y violencia de género impartido en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires durante 2015, se organizó la actividad con alumnos que estaban cursando el 5° año, cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años, de la especialidad artes visuales. Se realizaron diversos encuentros donde se dialogó en relación a esta problemática y se fueron proponiendo algunas palabras como disparadores: proxeneta, machismo, feminismo...

Se los organizó en grupos, con actividades diferentes: realizar el glosario, buscar las definiciones, organizar el debate, otros armar las letras, registrar los diversos momentos, gestionar el lugar de emplazamiento, encargarse de las herramientas necesarias. Tuvimos varios momentos de trabajo, discusiones mediante, opiniones encontradas, muy enriquecedores y con gran aporte desde la mirada de los adolescentes.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

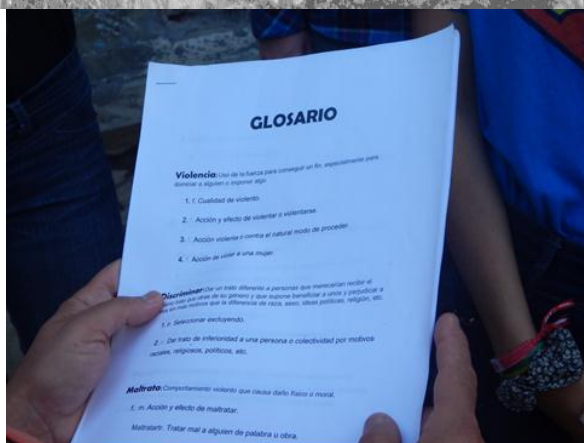
Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Desde la cátedra se hizo hincapié en la importancia del abordaje poético de la propuesta artística, donde, mas allá de la búsqueda de una reflexión grupal y social, el resultado debía tener cierta armonía estética en el discurso visual.

Escuela de cerámica de Mar del Plata, Cátedra de Lenguaje Visual III, profesorado

La construcción de sentido que plantea esta intervención agudiza la atención. La obra resultante se alza como signo e implica una consideración en el terreno de la cotidianeidad y construye un discurso poético.

En el marco de la cátedra se propone a las estudiantes la realización de la intervención como actividad de reforzamiento de conciencia social y de contenidos. Las noticias sobre la violencia de género invaden los medios de comunicación, pero la sociedad parece no despertar del silencio patriarcal que sigue ubicándonos como culpables más que como víctimas. En Argentina muere una mujer cada 30 horas por causa de femicidio. Tristemente es más probable que una mujer muera asesinada que por cáncer o en un accidente de tránsito.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Hablar de femicidio no solo se remite al acto homicida sino a un entramado mas complejo que incluye el contexto social, político y cultural en que entramos todos/as. Pero lo cierto es que cuando ocurre un acto de femicidio se sabe más de la ropa de la joven, de su intimidad, de sus gustos y preferencias sexuales, que del agresor, eso también es violencia de género, que es producto de la desigualdad y la inequidad.

Se propusieron algunos conceptos para que indaguen e investiguen a los fines de realizar un glosario: genero, machismo, justicia, verdad, pobreza, culpabilizar, desigualdad, corrupción, ignorancia, dignidad, sociedad, opresión, fetichizacion, virilidad, sometimiento, humillación, etc.

Relacionando la actividad con la retórica visual, indagamos acerca del signo como portador de significado. ¿Qué comunicamos? ¿Cómo comunicamos? La información debe tener una fuente y un destino distintos en el tiempo y el espacio donde se origina la unión y se construye el canal de comunicación. Así, establecemos códigos para transmitir la información a un público que dirige su atención hacia la acción que estamos realizando, captamos su interés.

El espacio y lugar de la instalación se convierten en una parte esencial del acontecimiento de la obra, así como los actores, determinados y casuales. El espacio institucional elegido (escuela terciaria) actúa como dispositivo que busca generar conciencia social grupal. Le

propone al espectador otra manera de concebir la obra, haciéndose participe en su construcción y posterior conceptualización. Se excede el espacio habitual, se ganan lugares públicos habitualmente sacralizados. En esta intervención es fundamental la integración del espectador durante la acción y a posteriori, porque para poder llevarla a cabo es necesario que sean actores-activadores.

La instalación/trama/mural denota, marca un lugar, señala un estado de situación, reclama atención, revela maneras de ver y muestra el espacio como forma de arte liminal. La liminalidad se muestra en tránsito con los mitos de la sociedad y un repensar el lugar de la mujer, intersticios donde se ponen en funcionamiento mecanismos de reflexión de renovación, a partir de cuestionar ciertos preceptos.

Bienal de Arte Siart, Bolivia 2016

Durante la bienal se realizó la intervención en una pared cercana a lugar donde se realizaban las ponencias y conferencias, participaron jóvenes estudiantes de arte y algunos transeúntes ocasionales.

Vinculo estas intervenciones con las acciones que desarrolló Edgardo Antonio Vigo entre 1968 y 1973, y llamó señalamientos. Vigo planteó una nueva configuración del arte a través de la participación del público y la presencia inestable del autor, así como el abandono de las prácticas canónicas de la circulación de las obras de arte en museos, premios y galerías.

Vigo interpelaba al peatón con lo que denominaba “clavesminimas”, indicaciones simples que le permitían transformarse en co-productor de la obra, algunos de los señalamientos buscaban generar un hecho poético al llamar la atención sobre objetos o lugares. Otros, en cambio, funcionaban como herramienta de denuncia. Así, siento una profunda conexión con mis scrabel, ya que

ubican a otras personas como co-productores en la obra, y funciona en el tiempo como herramienta de reflexión continua, produce un extrañamiento en el que mira, en el que pasa y observa las letras, configura las palabras y reflexiona...

Bibliografía

- Bourriaud, Nicolás (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Rancière, Jacques (2008). *El espectador emancipado*. Paris: La Fabrique éditions.
- Boal, Augusto (2015). *Teatro del oprimido*. Buenos Aires: Interzona.
- Alonso, Rodrigo (2002). *Elogio de la excentricidad* [en línea]. Consultado el 11 de septiembre de 2017 en <http://www.roalonso.net/es/arte_cont/chile.php>
- Carbajal, Mariana (2010). *Maltratadas, Violencia de género en las relaciones de pareja*. Buenos Aires: Editorial Aguilar.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Giberti, Eva (2010). *Programa Las Víctimas contra Las Violencias* [en línea]. Consultado el 11 de septiembre de 2017 en <<http://evagiberti.com/programa-las-victimas-contra-las-violencias>>

Giberti, Eva (1998). *Tiempos de mujer*. Buenos Aires: Sudamericana.

Lagarde, Marcela (2014). *Se mata a una mujer para aterrorizar a todas* [en línea]. Consultado el 11 de septiembre de 2017 en <<http://www.diarioinformacion.com/cultura/2014/05/07/mata-mujer-aterroizar/1498917.html>>

Ministerio de Educación (2014). *Programa nacional de educación sexual Integral* [en línea]. Consultado el 11 de septiembre de 2017 en http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html

Davis, Fernando (2009) *Prácticas “revulsivas”, Edgardo Antonio Vigo en la escena crítica del conceptualismo* Universidad Nacional de La Plata [en línea]. Consultado el 11 de septiembre de 2017 en

<http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionartistica/34seminarios/htmls/descargas/bibliografia/problematicas-arte/4-Davis.pdf>